Abril 2014
Nº 02

Guitar Fair magazine

All About the World of Guitar

REPORTAJES

Históricos - Francisco Hervás
Española - Ana Espinosa & René Baarslag
Acústica - Guitarras Jaén
Eléctrica - Barna Guitars
Bajo - Merlos Basses

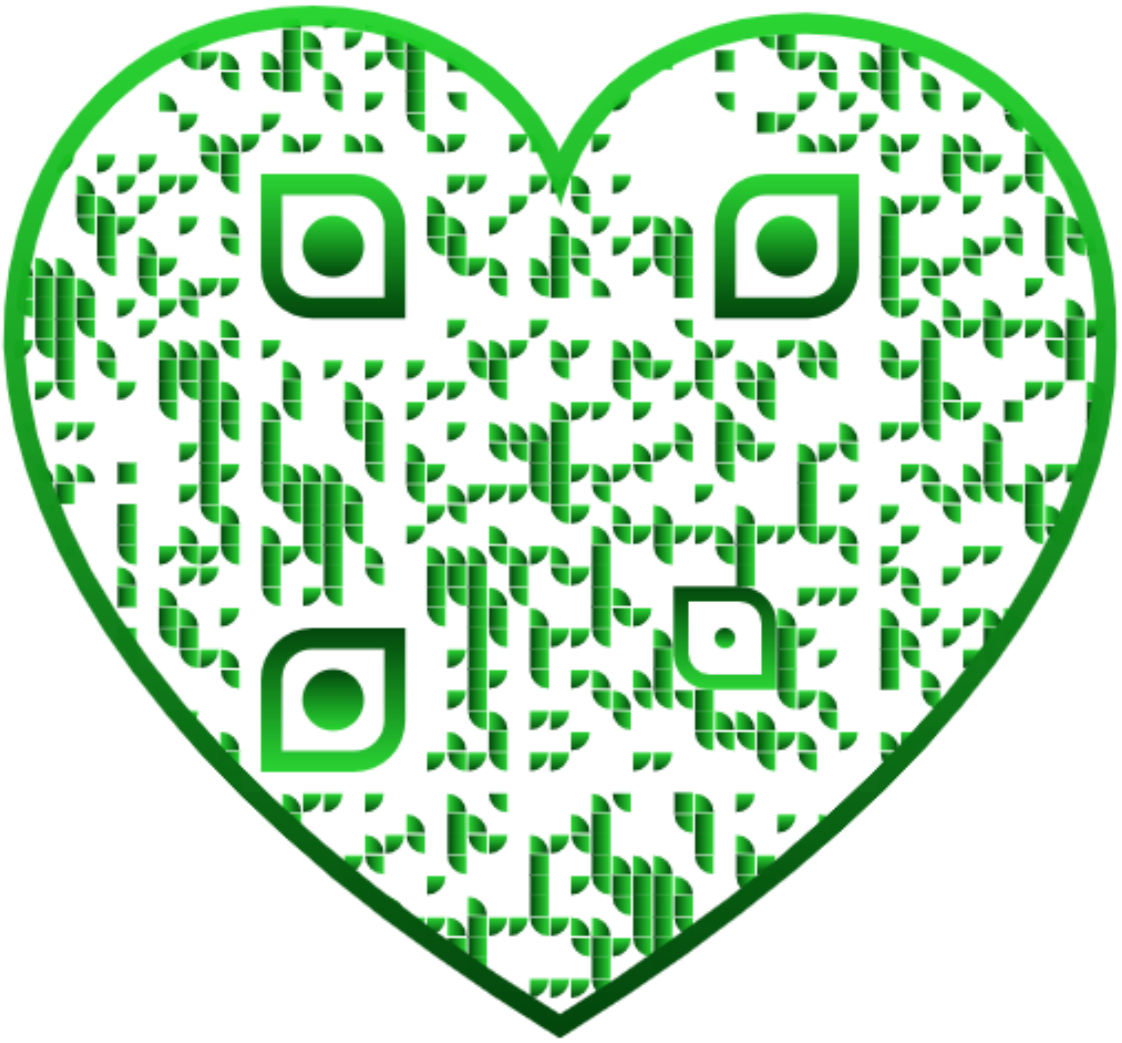
Artesanos
CHICO REPULLO
Escultor

El Rincón Sonoro
Jason Becker
PERPETUAL BURN

CORDÓFONOS DEL MUNDO
Bandurria
Por **Pedro Chamorro**

Profesionales
Juan Carlos Rivera
Jorge Salan

Guitar Fair Magazine · Price: Free



CONTENIDO

"Donde música hubiere, cosa mala no existiere" Miguel De Cervantes.

Profesionales

12 **Juan Carlos Rivera**
Especialista en instrumentos antiguos, a las manos de una tiorba, y con una visión moderna

34 **Jorge Salán**
Considerado uno de los mejores guitarristas españoles, y con mejor todo de Europa.

REPORTAJES

8 **Históricos - Francisco Hervás**
Maestro luthier y violero

16 **Española - Ana Espinosa & René Baarslag**
Cuatro manos, dos corazones y buenas guitarras.

22 **Acústica - Guitarras Jaen**
Algunos de las mejores Archtop Jazz que se pueden encontrar en Europa, fabricadas en España.

26 **Eléctrica - Barna Guitars**
Desde Asturias construyendo eléctricas y amplificadores bajo standares de alta calidad.

30 **Bajo - Merlos Basses**
Artesanía seria y contundente para construir alguno de los bajos más versátiles.

Cordófonos

6 **La Bandurria- por Pedro Chamorro**
Conozcamos más de uno de los cordófonos españoles con mayor proyección.

Pequeñeces

44 **Noticias Breves**
Pequeñas notas de gran interés profesional.

48 **New Guitars**
Nuevos lanzamientos de instrumentos profesionales.

El rincón sonoro

46 **Jason Becker - Perpetual Burn**
Uno de los trabajos que más han inspirado a los guitarristas del rock.

Escultor

46 **Chico Repullo - Entre Acordes**
Artista contemporáneo que suena con la escultura.

Team

GUITAR FAIR MAGAZINE No.02 · Abril 2014 · Año 1.
SENIOR EDITOR José luis Mármol.
DISEÑADOR GRÁFICO Coque Orozco.
COLABORADORES Antonio Fernández Morell - Pedro Chamorro - Juan Carlos Rivera - Francisco Hervas - Ana Espinosa & René Baarslag - Alejandro Barna - Fernando A. Jaén - José Merlos - Jorge Salán - Chico Repullo.
FOTO PORTADA: *Flamenquita*. Obra de Chico Repullo.

Feria Internacional de la Guitarra

2014

GUITAR FAIR

Fabricantes, marcas, luthiers y guitarreros de todo el mundo.

Guitarras, cordófonos y accesorios profesionales,
nuevos instrumentos y tecnología.

Más información:

www.guitarfair.net | info@guitarfair.net

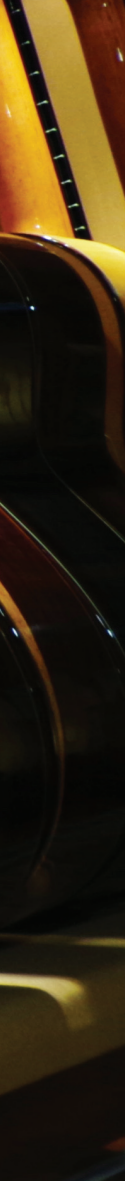
Reportaje por Pedro Chamorro · Profesor y Concertista de Instrumentos de Púa

Bandurria

Grande entre gigantes

Pedro Chamorro está considerado uno de los más grances intérpretes de instrumentos de púa. De la mano de este concertista internacional e investigador incansable nos adentramos en el conocimiento de uno de los cordófonos con más proyección.

Nos encontramos ante un instrumento popular conocido, pero históricamente ignorado. Su imagen conceptual, es incompleta, pero su historia oculta grandes y gratas sorpresas. Según el musicólogo **Juan José Rey** en su libro Los instrumentos de púa en España (1993, p.19), la bandurria, *"resulta tener* – en cuanto al nombre- *un abolengo mucho más rancio que el laúd. Más aún: seguramente es el instrumento de cuerda occidental con una raíz lingüística más antigua. Si el laúd puede presentar un «curriculum» de 1000 años, la bandurria lo tiene de 4000"*. Nos señala también *"una posible trayectoria geográfica-histórica desde el primitivo «pan-tur» hasta los cordófonos europeos"*, es decir, desde la antigua



Eshnunna. (AO 12457) Paris Musée du Louvre. 2334 -2000 A.C.

S.III A.C.Terracota de Tanagra.

José Massague (1760). Reproducción de Alfred Woll (Alemania).

Sumeria, (2000 a.c.), pasando por la cultura griega y romana (romanización de Hispania), hasta hoy en día y los distintos instrumentos de cuerda que existen en Europa.

Muy importantes e imprescindibles son las citas sobre la bandurria de **Juan Ruiz, Arcipreste de Hita** en su Libro de buen amor (1330-1343) o los capítulos dedicados a la bandurria por **Juan Bermudo** en su importantísima Declaración de instrumentos musicales (Osuna 1555). El primer virtuoso documentado en la historia de la bandurria fue **Felipe de Casaverde**, lo encontramos en el libro escrito por el sevillano **Juan de Esquivel Navarro** titulado Discursos sobre el arte del danzado (1642) y destacaremos como bandurrista ilustre a nuestro gran poeta **Don Luis de Góngora y Argote**, que nos proporcionó los primeros manuscritos barrocos para bandurria, no se sabe si compuestos por él, pero encontrados en una encuadernación que lleva por título Obras poéticas de D. Luis de Góngora y Argote (B.N., Mss.4118). Tañedor de bandurria, según nos informa él mismo en el siguiente poema:

Ahora que estoy de espacio
cantar quiero en mi bandurria
lo que en más grave instrumento
cantara, más no me escuchan.

La bandurria o mandurria medieval, se comenzó a tocar en Francia con el nombre de **mandorre** o **mandora**, de ello nos documenta **Pierre Trichet** en su Traité des instruments de musique (1640), nos revela que **Adryan Le Roy**, en un tratado desaparecido de 1585, informa al respecto sobre el origen de la mandorre francesa y asegura que esta, *"se sirvió en sus orígenes de los aldeanos y pastores del país de Navarra y Vizcaya"* (p.156). A finales del siglo XIX, **Joaquín Zamacois** en su Método completo de Bandurria (1895, p.54), advierte que: *"(...) la consideración del escasísimo número de palabras castellanas que tienen igual terminación, induce a sospechar si la etimología vendrá más bien que del griego, del vascuence, pues en esa antigua lengua la voz urria, equivale a escaso o parco"*. Efectivamente, no existe en castellano un sufijo diminutivo de esta características.

Nos informa la musicóloga Rosario Álvarez en Música y pintura promovidas por un sabio monarca: ... en Juan Gil de Zamora (2009, Lam. 49), que podemos ver representada la bandurria en la Cantiga Nº 90 del Libro de Ajedrez de Alfonso X el sabio (1221-1284).

Las principales bandurrias y sus características.

En el siglo XVIII, la bandurria se comienza a construir con fondo plano. Es **Pablo Minguet e Yrol** con sus Reglas y advertencias generales (1754) quien nos muestra en sus

Cordófonos

Izquierda.
Manuel Nieto (Madrid,1869) modelo tipo pera.

Derecha.
Alfonso Benito (Madrid 1947)

grabados esta transformación. Las bandurrias de esta época podían tener trastes de tripa atados al mástil o trastes de metal incrustados.

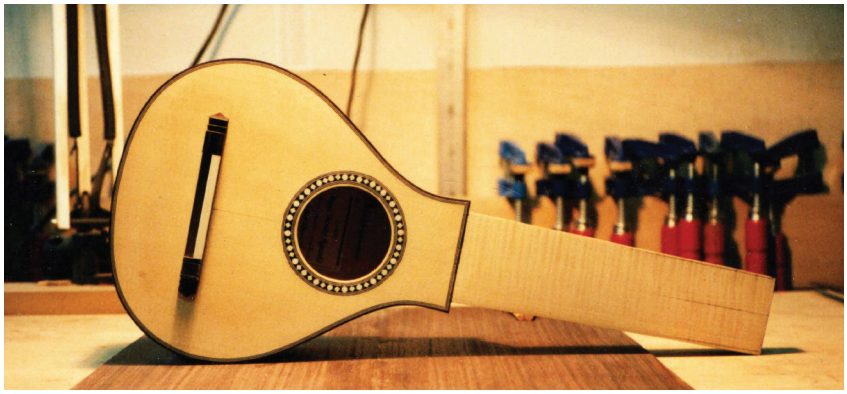
Durante el siglo XIX, las cajas de las bandurrias adquieren otras formas, como por ejemplo el modelo tipo pera; no obstante, se seguían encordando con órdenes dobles de tripa. A principios del siglo XX, comienzan a aparecer paulatinamente las cuerdas metálicas, que se prolongan hasta un cordal.

Las bandurrias de **Alfonso Benito** son las más consideradas y apreciadas del pasado siglo XX. Fue oficial en la guitarrería José Ramírez, aproximadamente sobre las décadas de 1930-1940, donde muy probablemente se fraguó el **modelo "Calvete"**; posteriormente, este luthier se independizó y comenzó a fabricar en su propio taller. La mayoría de los constructores de hoy en día, se han basado en este modelo de bandurria y es el prototipo actual más fabricado. Este instrumento de mi colección, antes perteneció a **Manuel Grandío**, mi admirado maestro. Actualmente tiene 20 trastes (el original 18), el luthier **Ángel Benito** (que no es familia de Alfonso) realizó una transformación, consensuada conmigo, de su tiro en 271 mm (originalmente 278 mm) y la ampliación de dos trastes más. Su longitud total es de 585 mm, su tapa mide 288 mm, ancho de tapa de 310 mm, por supuesto tiene el fondo plano, pero ligeramente abombado.

Su tapa es de pino abeto, mango de cedro, aros y fondo de arce rizado y diapasón de ébano con pequeños adornos de nácar. Está enrasada en el traste 7 y tiene puente fijo. Las maderas de fondo y aros, generalmente también se pueden encontrar construidas en palosanto, ciprés y caoba. Para mis conciertos, también utilizo una bandurria construida por **Vicente Carrillo "Dulcinea"** (Casasimarro) del año 2012.

Bandurria de Vicente Carrillo, Modelo de concierto "Dulcinea".

La Bandurria, es un instrumento de plectro (púa) característico de la cultura española. En ella se encierran sonidos ancestrales puramente mediterráneos.



Taller del luthier Angel Benito Aguado. Bandurria barroca en pleno proceso de construcción.

Repertorio

Su repertorio está escrito para muy distintas agrupaciones. Además de la música para instrumento solo, en dúo (con otra bandurria o bandurria tenor, con guitarra, piano, etc), en trío, cuarteto (especialmente con instrumentos de su misma familia).

En 1975 **Roberto Grandío** diseña la bandurria contrabajo, construida por **Javier Rojo Solar** en su taller de Madrid, actualmente con escaso y muy poco uso. La bandurria en orquesta también puede convivir con guita-rras, contrabajos (de arco), percusión, viento madera y voz.

Bandurria de Prudencio Saez, Modelo 130B.

Han escrito para ella personalidades de la talla de **Francisco Asenjo Barbieri, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Ernesto Halffter, Ángel Barrios, Joaquín Nin, Adolfo Salazar, Igor Strawinsky, Félix de Santos, Carmelo Bernaola, Leo Brouwer, Tomás Marco, Luis de Pablo, Claudio Pietro,** entre muchísimos más.

Enseñanza actual de la bandurria

Actualmente se estudia dentro de la especialidad de *"Instrumentos de Púa"*, pudiéndose cursar en los Conservatorios Profesionales de Música de las siguientes ciudades españolas: Madrid, Alcázar de San Juan-Campo de Criptana (Ciudad Real), Tomelloso (Ciudad Real), Puertollano (Ciudad Real), Plasencia (Cáceres), Meliana (Valencia), Logroño (La Rioja), Tarazona (Zaragoza), Sabiñanigo (Zaragoza), Zaragoza, Huesca y Murcia. Las enseñanzas superiores, sólo se pueden realizar en los Conservatorios Superiores de Murcia y Zaragoza.

Durante el siglo XX, hubo un gran auge de este instrumento en la música popular (España, países americanos y también en Filipinas).

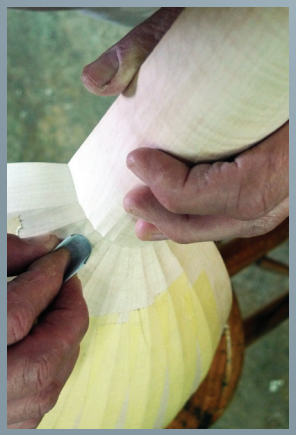
Sin embargo, siempre han existido grandes concertistas de bandurria. En 1900 **Félix de Santos** ya era profesor de Instrumentos de Púa (Bandurria y mandolina) en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. Por tanto, es imprescindible la implantación de esta especialidad en todos los Conservatorios, donde nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan estudiar de forma correcta y reglada. Mi experiencia particular durante 40 años y la de mis alumnos convertidos en maestros y profesores de los conservatorios actuales, así lo demuestran. □

Pedro Chamorro

Francisco Hervás

Maestro Luthier y Violero

Trabajando en laud de 6 órdenes.



Me inicié en la música con la guitarra cuando tenía 12 años en el ámbito escolar y pronto me encaminé hacia el repertorio de guitarra clásica aunque incluso probé con la guitarra eléctrica pero fue allá por el año 1985 cuando mi interés se orientó hacia la música antigua, principalmente del Renacimiento y del Barroco y más concretamente hacia los instrumentos de cuerda pulsada como el laúd y la vihuela, que pese a la escasa información que tenía sobre ellos ya por entonces me fascinaban.

El inicio

De mi padre, carpintero de profesión, había aprendido el uso de las herramientas y a trabajar la madera, eso unido a mi deseo de poder tocar un laúd o una vihuela me decidió a aprender a construirlos y me llevó a contactar con el maestro guitarrero granadino **Manuel Bellido**, que me acogió en su taller durante una breve pero fructífera temporada en la que me instruyó en los rudimentos del oficio y del que recibí muy acertados consejos, encaminando así mis pasos hacia la construcción de instrumentos antiguos de cuerda. Se podría decir que esa fue la escuela de la

que aprendí en mis inicios, pero influyó también que justo por entonces me matriculé en el Conservatorio de Música de Sevilla para recibir clases de interpretación de laúd y vihuela del profesor **Juan Carlos Rivera**, de quien además recibí mi primer encargo, lo que finalmente marcó el inicio de mi trayectoria como luthier y como intérprete de instrumentos de cuerda pulsada.

En ese bagaje en la construcción de instrumentos, en 1989 entré a formar parte de la Asociación Española de Maestros Luthiers, hoy llamada **Asociación Española de Luthiers y Arqueteros Profesionales** de la que sigo siendo miembro, de la mano de mi amigo y colega el maestro luthier **José Ángel Chacón** de Málaga,

Detalle tiorba

quien además me dio muy buenos consejos sobre todo en lo referente al complejo mundo de los barnices. En 1999 me presenté al **Concurso Nacional de Luthería "José Contreras"** en Gélves, Sevilla con una viola de gamba, ganando el **1er Premio Medalla de Oro** de esa categoría.

En años recientes he formado parte de un equipo de expertos llevando a cabo la elaboración de las cualificaciones profesionales para el **Instituto Nacional de las Cualificaciones del Ministerio de Educación** en varias especialidades de la construcción de instrumentos: construcción de guitarras, construcción de instrumentos antiguos de cuerda pulsada y reparación y mantenimiento de instrumentos de cuerda.

Instrumentos

Durante los primeros años, construía tanto instrumentos antiguos de cuerda pulsada como de arco, así además de **laúdes, vihuelas, tiorbas, archilaúdes, guitarras barrocas…** también construía **violas de gamba**, algún **violín barroco** e incluso incursioné en el mundo de la tecla y construí un **clavecín**, además de realizar trabajos de reparación de instrumentos de arco en general.

Desde hace ya algún tiempo en lo concerniente a la construcción estoy centrado en los instrumentos antiguos de cuerda pulsada del Renacimiento y del Barroco, aunque no he dejado la reparación y restauración de instrumentos de cuerda, tanto de arco como ocasionalmente guitarras antiguas.

Materiales

Utilizo una extensa variedad de **maderas** procedente de muchos lugares del planeta, **pino abeto** para las tapas y para los cuerpos, mangos y clavijeros maderas usuales como **arce, palo santo, palo rosa, palo violeta, cocobolo, ébano, ciprés, palo de serpiente**, etc. que previamente he dejado secar durante muchos años antes de usarlas. Por suerte en el mundo de los instrumentos antiguos de cuerda pulsada no hay una estandarización tan cerrada en el uso de maderas como se da en los

Vihuela de mano (2004).

instrumentos clásicos de arco o en el mundo de la guitarra y los constructores de instrumentos antiguos de cuerda pulsada usamos también otras maderas menos usuales pero a la vez excelentes: frutales como **el nogal, el cerezo, el peral**, etc. y otras menos cercanas como **etimoe, louro preto, avangkol**, etc. Aunque últimamente muchos guitarreros se están aventurando en el uso de maderas diferentes de las habituales y el mundo de la guitarra clásica se está abriendo en ese aspecto.
En cuanto a los **barnices**, según del instrumento de que se trate, los uso al alcohol o al aceite que preparo a base de resinas naturales a la manera tradicional.
Las clavijas de mis instrumentos son normalmente de **ébano** o de **palosanto**.

Detalle puente vihuela

> Los músicos españoles están a un excelente nivel muy en la sintonía con el resto de Europa

Respecto a las **cuerdas**, mi preferencia es hacia las **cuerdas de tripa** cuyo sonido me parece perfecto e insuperable, no obstante uso otros tipos de cuerdas actuales como **nylon**, **KF** y sobre todo **nylgut** que produce un sonido muy cercano a la tripa.

El tono

Hablar del tono de los instrumentos es entrar en un terreno subjetivo y muy complejo en el que además siempre hay que andar con el uso de adjetivos prestados: claro, dulce, brillante, redondo. No sabría definir con exactitud qué tono tienen mis instrumentos, lo que sí creo es que hay un carácter de sonido propio en los instrumentos de cada constructor y los míos lo tienen, es quizá algo que escapa a lo explicable...así cuando se hace sonar un instrumento que he construido su sonido lo identifica conmigo.

Belleza, terminación o sonido?

A la hora de construir un instrumento me exijo mucho a mí mismo y aunque obviamente un instrumento musical es en definitiva una herramienta de trabajo para el músico y el sonido es lo principal, doy mucha importancia también al aspecto estético y a la fineza de la construcción, así procuro que mis instrumentos estén bellamente construidos y tengan el mejor sonido del que yo pueda dotarlos.

Inspiración

Muchos instrumentos históricos me han llamado la atención y me inspiran para hacer los diseños de mis instrumentos, pero quizás podría citar algunos instrumentos que me han atraído especialmente como un laúd de 13 órdenes, excelente y bellísimo instrumento de **Joachim Tielke** construido en Hamburgo en 1678 que sirve de base en uno de los modelos que construyo. Otro instrumento que me gusta especialmente es la vihuela/guitarra de **Belchior Dias** de 1581 que me parece un excelente instrumento.

Construcción & Interpretación

Desde mis inicios como luthier he compaginado la construcción de

Guitarra barroca (2012)

Detalle puente laúd
de 10 órdenes

instrumentos con mi pasión por la música antigua y el placer de tocar instrumentos antiguos de cuerda pulsada, algo esto último de lo que no podría prescindir y que además me aporta un muy útil punto de vista y un considerable factor crítico para optimizar mi labor como constructor. Por otro lado, desde 2012 trabajo también como **profesor especialista** en el **Conservatorio Superior de Música de Jaén** impartiendo la asignatura de Luthería, una experiencia nueva muy grata para mí que me ha acercado al interesante mundo de la docencia.

Actualidad

Creo que pese a la situación general de crisis que vivimos actualmente, la música antigua en nuestro país pasa por un momento de buena salud en cuanto al nivel de los músicos y la calidad de sus propuestas que se ha venido fraguando en las últimas décadas, otra cosa es el apoyo y las salidas que se les ofrece a los intérpretes que deja mucho que desear. Se puede decir que los músicos españoles están en un excelente nivel muy en sintonía con el resto de Europa, solo falta que las políticas de recortes que se vienen practicando den un poco de tregua y se empiece a fomentar la cultura musical y por supuesto la música antigua. **La Sociedad de la Vihuela**, de la que soy miembro fundador y en la que participan personas muy activas de diversos ámbitos en la música antigua en la que hay intérpretes, profesores, musicólogos, constructores de instrumentos, aficionados, etc., lleva 10 años impulsando la música antigua y los instrumentos de cuerda pulsada en una encomiable labor a través de encuentros, publicaciones, conferencias, conciertos, etc.

GF14

Presentaré posiblemente una vihuela y una tiorba basada en un instrumento del S. XVII de **Mateo Buechemberg** construido en Roma. □

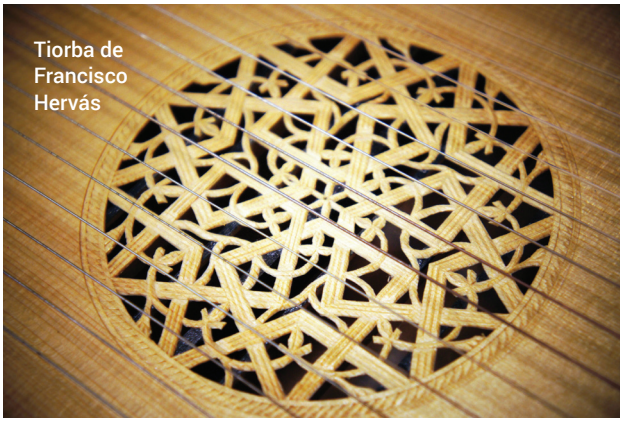
Web: www.hervasluthier.com
Email: francisco@hervasluthier.com
Tlf: +34 657 756 205

Chitarrone/Tiorba (2006)

Juan Carlos Rivera

Profesor de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco en el Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla, y al mismo tiempo desarrolla una actividad concertística regular.

Desde muy pequeño sentí una gran pasión por la música. Empezé de niño con la guitarra interpretando canciones *"de oído"* y también con la guitarra eléctrica en varios grupos de rock. Fui autodidacta hasta que ingresé en el Conservatorio de Música de Sevilla cuando contaba 18 años de edad. Desde entonces me dediqué al estudio de la guitarra clásica con verdadero ahínco y realicé los estudios, que entonces duraban ocho años, en el tiempo récord de cinco años. Desde mi época de estudiante me había interesado bastante la interpretación de música del Renacimiento y del Barroco, y fue a raíz de mi asistencia a un concierto del músico sevillano **Rodrigo de Zayas** que decidí dedicarme exclusivamente al estudio de tales instrumentos, la vihuela, los laúdes renacentista y barroco, la tiorba o la guitarra barroca. Asistí a todos los cursos que me fueron posible (entonces no era posible estudiar música antigua en los conservatorios españoles), trabajando con

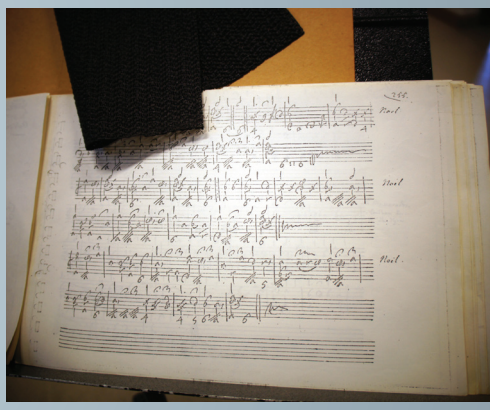

Tiorba de Francisco Hervás

> Cada instrumento tiene su personalidad, pero todos ellos son extraordinarios.

José Miguel Moreno en España, con **Hopkinson Smith** en la **Schola Cantorum Basiliensis** (Suiza) y con **Paul O'Dette** en los cursos de Pamparato (Italia). Comencé mi carrera concertística como solista y formando parte de los grupos **Poema Harmonico** y **Al Ayre Español**. Con este último grabé más de 10 discos y tuve la oportunidad de tocar en numerosos países europeos, Estados Unidos y Méjico. Más tarde dirigí mis propios grupos de música antigua entre los que cabe destacar **"La Correnta"** y **"Armoniosi Concerti"**, realizando giras de conciertos por toda España, Europa y América Latina.

Instrumentos

Como solista, mis principales instrumentos son la **vihuela**, la **tiorba** y la **guitarra barroca**. Cada uno de ellos ofrece al intérprete una vía de expresión y un repertorio de sumo interés. Yo destacaría de la vihuela su capacidad de persuasión, el sonido íntimo y dulce y un repertorio de extraordinaria calidad que pertenece por completo al Renacimiento. Suelo tocar con diferentes vihuelas dependiendo de si haré un recital como solista, acompañaré a un cantante o tocaré en grupo. Así, cuando toco *a solo* suelo preferir una vihuela del luthier **Carlos González** afinada en Sol, y cuando trabajo con cantantes o grupo toco vihuelas afinadas en La de los luthieres **Francisco Hervás** y **Julio Castaños**. Cada instrumento tiene su personalidad, pero todos ellos son extraordinarios, con un sonido puro de mucha



proyección, tema este importante porque muchos de los conciertos de música antigua se suelen programar en iglesias y otros lugares no preparados acústicamente para la música, y se necesita que los instrumentos respondan aún en las peores condiciones. De la guitarra barroca me gusta su carácter en general extrovertido en oposición al recatado mundo de la vihuela. Me atrae especialmente la música española, el virtuosismo que desprende el repertorio de Diferencias (variaciones), el carácter popular de muchas danzas y bailes que conforman el repertorio, la brillantez y la inmediatez de su sonido. Tengo cuatro guitarras barrocas, pero mi preferida es una con fondo y aros de ciprés del luthier malagueño **Julio Castaños**, con una proyección excepcional y un sonido brillante y cristalino. La tiorba es un instrumento muy especial para mí. Su sonoridad grave y plena, llena de armónicos, es realmente cautivadora. Ha sido siempre mi instrumento predilecto para acompañar, pero también he interpretado su repertorio solista e incluso me he permitido hacer para este instrumento la transcripción de las tres primeras suites para violonchelo solo de Bach, que llevé al disco para el sello **Lindoro**. Toco una tiorba de **Francisco Hervás** que tiene una caja acústica de gran tamaño y un sonido redondo, bellísimo, y que además proyecta muy bien en el escenario. En todos los instrumentos, ya sean vihuelas, guitarras, laúdes o tiorbas, busco siempre una sonoridad equilibrada, me interesa muchísimo el timbre, su color, y también la factura del mástil, esto es fundamental para la relajación y la facilidad de uso. Pero también busco que tengan una proyección adecuada, porque si un instrumento suena *"bonito"* pero su sonido no proyecta más allá de cinco metros estamos condenados a que el público no nos escuche durante un concierto, a que el instrumento se vea totalmente eclipsado por otros instrumentos del grupo o por el cantante a quien acompañas. Sé que no es fácil conseguir ese equilibrio

entre un fantástico timbre y una buena proyección, pero puedo asegurar que mis instrumentos de luthieres españoles poseen ese equilibrio.

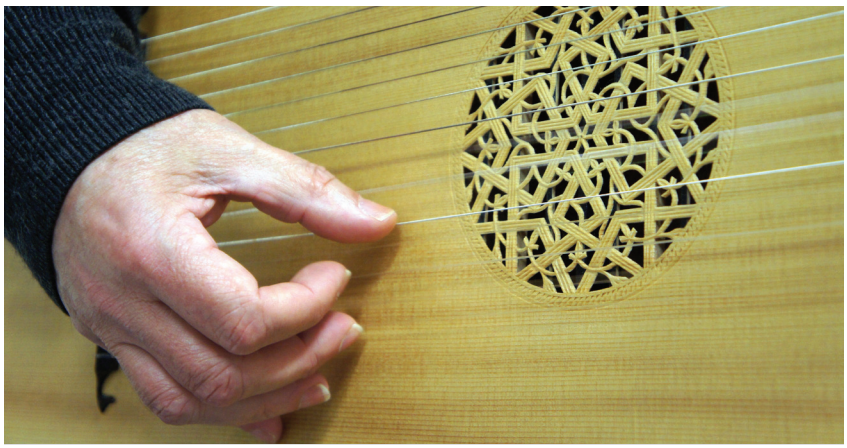
Espacios de concierto

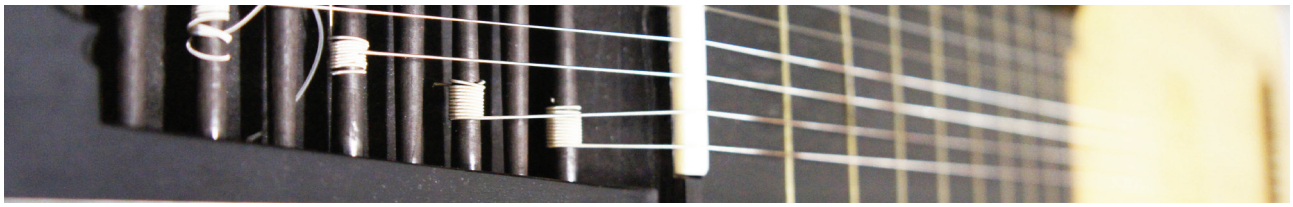
Es importante hacer resaltar que no siempre actuamos en las mejores condiciones acústicas. Nuestro trabajo como concertistas se desarrolla muchas veces en iglesias y entornos maravillosos pero carentes en ocasiones de las mínimas exigencias en cuanto a sonoridad se refiere. Generalmente prefiero las salas de concierto, que están construidas expresamente para el acto musical. Tanto intérprete como público agradecen también una adecuación de temperatura ambiente (en las iglesias sueles congelarte en invierno), comodidad de los asientos, camerinos adecuados...En definitiva, todo lo que te hace más agradable el trabajo, o la escucha.

Proyectos

En la actualidad estoy embarcado en un proyecto innovador, algo arriesgado quizá, pero fascinante. Se trata de conjuntar el sonido de la tiorba con la guitarra eléctrica. Son dos instrumentos que me fascinan, cada uno por sus propias características: el primero por su sonoridad grave, redonda, carnosa, y el segundo por sus infinitas posibilidades tímbricas y expresivas. Siempre me gustó la guitarra eléctrica, de hecho la toqué en mi adolescencia, pero durante muchos años la tuve aparcada hasta que hace un par de años me decidí a volver a estudiarla. Junto a **Consuelo Navas**, excelente tiorbista sevillana, estoy interpretando repertorio original para tiorba arreglado por mí para los citados instrumentos. El repertorio italiano de tiorba, de la primera mitad del siglo XVII, posee un carácter experimental muy acusado, y me ha parecido interesante rizar el rizo y experimentar yo mismo sobre ese repertorio. Hemos hecho varios conciertos y la acogida ha sido muy buena, despertando interés tanto entre el público en general como en colegas músicos. Por otra parte, he descubierto en mí mismo una faceta de compositor que

"Generalmente prefiero las salas de concierto, que están construidas expresamente para el acto musical"





> Gracias a los excelentes artesanos que han puesto en mis manos sus instrumentos. Sin su labor de rescate de la antigua luthiería sería imposible la recuperación de este maravilloso repertorio.

tenía dormida desde mis tiempos de estudiante. He compuesto ya varias obras para tiorba y guitarra eléctrica, y algunas en las que participa también el vibráfono, en las que se notan las influencias tanto de la música clásica como del jazz. Bajo el nombre de **"Electric Pleasures"** nos presentaremos en breve en el **Festival de Música Antigua de Sevilla** interpretando obras del Seicento italiano así como composiciones expresamente hechas para el grupo. Toco con una guitarra **Godin LGXT**, con salida MIDI al que acoplo un sintetizador **Roland GR 55**.

Y además

Además de esta actividad, sigo interpretando música antigua con los instrumentos originales. Suelo colaborar con la **Orquesta Barroca de Sevilla**, acabo de grabar un disco de canciones italianas del siglo XVII con la soprano **Mariví Blasco**, acompañándola a la tiorba, he colaborado en un disco del excelente violagambista **Fahmi Alqai,** y voy a acompañar en breve en concierto a la soprano **Marta Almajano**, con quien me une una trayectoria profesional de años.

No quiero dejar pasar la ocasión de mostrar mi agradecimiento hacia aquéllos que fueron mis profesores y que con sus enseñanzas me permitieron forjar una personalidad musical propia: **América Martínez**, Catedrática de guitarra del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, quien me aportó el conocimiento de la técnica básica del instrumento; **Rodrigo de Zayas**, que me inculcó el amor por la música antigua; **José Miguel Moreno**, **Hopkinson Smith** y **Paul O'Dette**, excelentísimos laudistas que me descubrieron los secretos de la técnica de los instrumentos antiguos. Y gracias también a los excelentes artesanos que han puesto en mis manos sus instrumentos: **Francisco Hervás, Julio Castaños**, **Carlos González** y **Lourdes Uncilla**. Sin su labor de rescate de la antigua luthería sería imposible la recuperación del maravilloso repertorio de la música antigua. □

www.juancarlosrivera.com

GFM

Española

Ana Espinosa & René Baarslag · Lajarón - Granada (Spain)

Ana Espinosa & René Baarslag

Dos Maestros artesanos bajo un mismo techo

Ana Espinosa (Granada), y René Baarslag (Holanda) son dos constructores de guitarras españolas que, aun siendo pareja, mantienen dos líneas artesanales diferentes. Su taller está ubicado en la ciudad de Lanjarón (Granada) desde donde se puede disfrutar de un paraje montañoso y a la vez poder divisar el mar Mediterráneo. Desde este lugar singular se construyen algunos de los instrumentos de más alta calidad para los profesionales del mundo clásico y flamenco.

Española

Ana

"La figura de la mujer en la artesanía no es sinónimo de prejuicios."

Desde muy joven Ana ya mantenía vínculos con la artesanía, aun que no fue hasta que conoció a René cuando nació su interés por la guitarra.

Por su lado, René llegó a España en los 80 buscando mejorar su técnica como guitarrista y atraído también por el toque de los guitarristas flamencos. Una vez en Granada empezó a conocer y visitar a otros maestros artesanos, lo cual hizo crecer su pasión por la luthería.

Ana comenzó construyendo su primera guitarra en 1996, bajo las indicaciones de René. Paso a paso este instrumento llegó a su fin, y fue tal la satisfacción recibida que no dudó en embarcarse en un segundo trabajo. Estas dos guitarras se vendieron con cierta facilidad, lo que hizo pensar a Ana que quizás sí podría ser el momento de unir su facilidad para la artesanía con una labor profesional de futuro.

El Inicio

Al principio construían varias guitarras sin saber como saldrían ni de que manera se venderían. René recuerda el apoyo incondicional que su padre le brindó en el primer año. Se pasaban días conduciendo por Europa buscando su venta, visitando a tiendas especializadas y mostrándolas a profesionales en festivales y conciertos. También se enviaban guitarras a Estados Unidos donde el cambio de moneda facilitaba su comercio. *"Era difícil trabajar sin tener un nombre importante en el mundo de la guitarra"*. Esta intensa labor solo se podía mantener gracias su carácter de perseverancia y su pasión por este oficio.

> "Nunca tuve rechazo con mis guitarras españolas aun sabiendo que no era español."

GFM

Española

La labor comercial empezó a dar sus frutos y desde hace años son conocidos sus instrumentos por los buenos comentarios recibidos de mano de profesionales en todo el mundo.

Mujer artesana

La figura de la mujer en la artesanía no es sinónimo de prejuicios, Aun siendo la única mujer en reuniones de guitarreros nunca percibí gestos machistas por parte de mis compañeros y siempre han tenido muestras de respeto a mi trabajo. Sí que, en ocasiones, algún profesional se sorprenden cuando ve que el instrumento esté firmado por una mujer.

El trabajo del artesano es muy físico y en ocasiones duro, ya que hay que trabajar con máquinas pesadas, pero se soluciona pidiendo ayuda cuando se requiere.

Constructor/investigador

La investigación es una labor muy cara para un artesano ya que es necesario invertir tiempo y materiales de calidad, sin saber si funcionará lo que propones.

"La investigación de la guitarra será siempre empírica, ya que es tan compleja y con tantas variables que es muy difícil cubrir todas las posibilidades."

En caso de no aportar una mejora de calidad ese instrumento lo tienes que desechar, ya que una guitarra mala viaja de mano en mano huyendo de su dueño, y a cada músico que le cae le muestra tu peor tarjeta de visita. Por ello es importante avanzar en la búsqueda de nuevas soluciones pero con la problemática del coste que esto supone.

Investigando con los materiales

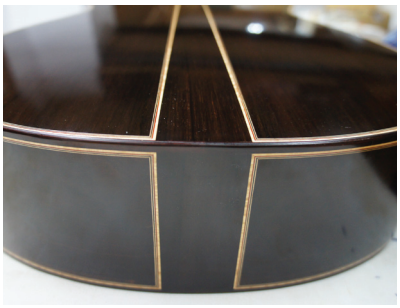
En estos momentos estamos investigando con la tapa armónica, que es la que más influye en el sonido. Buscamos la identificación de las frecuencias y sus resonancias, intentando canalizar mejor el sonido y su equilibrio armónico.

La búsqueda de las mejoras en los instrumentos no se puede basar en un solo elemento o material. En la construcción influye cada uno de los materiales y pasos que conlleva el todo de la guitarra. La búsqueda de una mejora conlleva un conjunto de acciones equilibradas y una actitud

Solución con 15 trastes sobre caja

”

“Se puede dar el caso que el resultado de la investigación te ofrezca una mejorar de un 80% en el sonido de una guitarra, y a su vez tengas una merma de un 20% en otros aspectos.”



de compromiso con la calidad. Por ejemplo, una mejora en el volumen no suele estar unida a un color sonoro “bonito”, y viceversa. Esto no supone un problema si no una característica diferente que hace de esa guitarra sea más o menos óptima para según que actividad. La investigación de la guitarra será siempre empírica, ya que es tan compleja y con tantas variables que es muy difícil cubrir todas las posibilidades. Aun así el constructor siempre debe de ofrecer un instrumento reconocible como guitarra, aun que su sonido evolucione.

Las soluciones que proponemos son muy apreciadas por muchos de los concertistas, si bien en algunas ocasiones cuesta que sean aceptadas. De vez en cuando tenemos la impresión de que avanzamos más rápido de lo que los guitarristas pueden asumir, aun cuando dichos avances mejoran considerablemente su resultado frente a las obras y/o sobre el escenario. Aun así mantenemos un claro compromiso en la búsqueda de avances para adaptarnos mejor a las necesidades de los profesionales y su manera de tocar.

Actualidad

Hace años, cuando aun no existía ni euro, ni Internet habían claras diferencias en el comercio y en el conocimiento de este apasionante mundo. Con el equilibrio de las monedas, la equiparación de los precios, la facilidad para viajar y comparar, la cantidad de información que tenemos respecto a la construcción, y la gran proliferación de grandes constructores en todos los países se ha dado lugar a que se puedan tener instrumentos de una alta calidad en casi cualquier parte, llevando a una mejora considerable de las calidades y del sonido de forma global

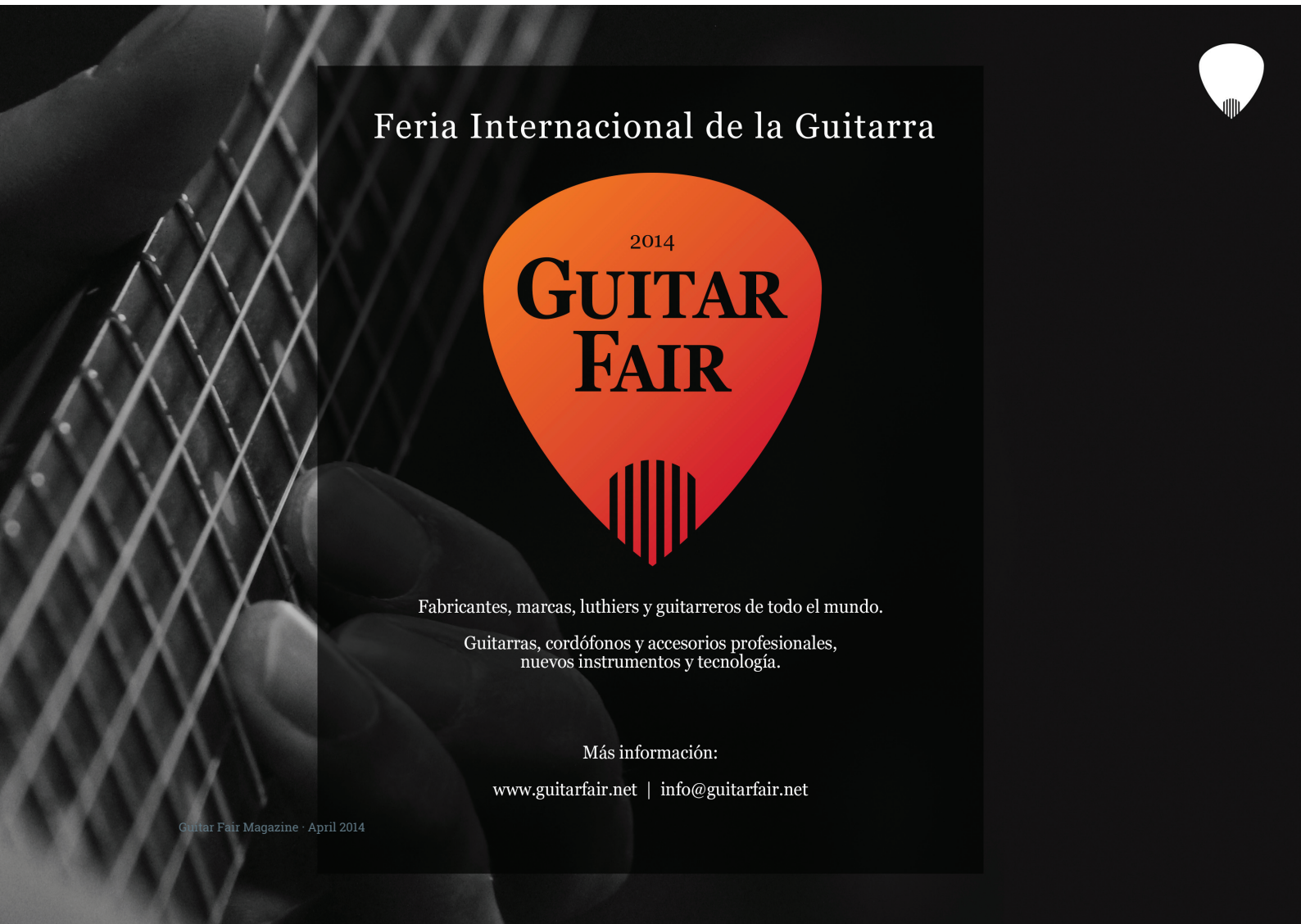
GF14.

Para Guitar Fair queremos tener la representación de cada uno de nuestros modelos, entre 6 y 8 distintos, cada uno de guitarras clásicas y flamencas, y un modelo de guitarra romántica, así como otras novedades que presentaremos en Málaga. □

guitar-renebaarslag-anaespinosa.com
reneyana2@gmail.com
+34 - 958 770 442

AEGF

Guitarra
FLAMENCA
Asociación Española

www.aegf.es

Feria Internacional de la Guitarra

2014
GUITAR FAIR

Fabricantes, marcas, luthiers y guitarreros de todo el mundo.

Guitarras, cordófonos y accesorios profesionales,
nuevos instrumentos y tecnología.

Más información:

www.guitarfair.net | info@guitarfair.net

Hinode Entertainment
presents:

Si disfrutaste con We Will RockFM You,
ahora tienes una oportunidad de pasar "una noche en la Opera" con su banda.
Más de 60.000 personas lo han visto esta temporada...

A Night at The Opera

The ultimate Queen tribute

"Brilliant. Thanks for paying such a lovely tribute. Love to all,"
- Brian May -

MADRID
08 MAYO
Sala Arena

BARCELONA
09 MAYO
Sala Bikini

Puertas 20:30h

TICKETS

18€ Anticipada · 22€ Taquilla

Compra tus entradas en

ticketmaster® ticketmaster.es ticketea.com

Guitar World Magazine · April 2014

Acústica

Fernando Alonso Jaén
Guitarras Jaen

Los tonos sombreados (sunburst) siguen siendo muy habituales en este tipo de guitarras.

Fernando tiene su taller en su propia casa, en lo que originalmente era el garaje, pero hay otras zonas de ella en las que extiende sus dominios. La zona principal de trabajo tiene unos 30 m2, y no es suficiente para todas las máquinas que tengo. Tengo un límite a la cantidad de guitarras que puedo hacer en un lote, que es de alrededor de seis. Y eso a pesar de que no todo está en ese espacio: hicimos una construcción exterior a la casa de unos 20 m2 donde tengo algunas máquinas. Hay una zona de la casa, arriba, donde tengo una cabina con extracción de gases que utilizo para la laca. Después hay otra habitación donde tengo un pequeño banco en el que hago todo lo relacionado con las pastillas, que es un mundo aparte. Finalmente, tengo un pequeño almacén de madera totalmente atiborrado de cuñas de arce y pícea. La madera es una especie de plaga en la casa, porque puedes encontrarla en cualquier sitio. Por ejemplo, puedes encontrar ébano del que uso para los diapasones sobre cualquier radiador. Es algo que funciona estupendamente para secarlo y evitar que los trastes sobresalgan, pero lleva tiempo, tanto como dos o tres meses.

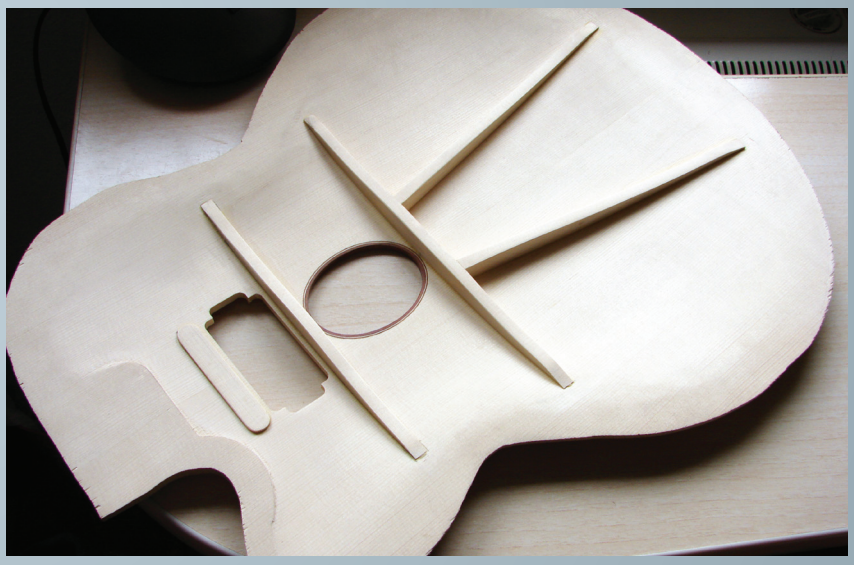
Maderas

Las guitarras de jazz son casi siempre iguales. **Se usan las maderas típicas en la construcción de violonchelos, arce, pícea y ébano fundamentalmente**. En algunos modelos más cercanos a las guitarras sólidas uso **caoba**, **nogal** y algunas otras más raras, pero eso es la excepción. La elección de la

El mundo de la guitarra ha sufrido una burbuja. Durante unos años los precios subieron más allá de lo racional, La situación actual ha puesto esto en su sitio, y ahora se puede competir con cualquiera.

madera para un proyecto determinado es fundamental. **La pícea** se usa para las tapas, y es una madera blanda pero muy resistente para su peso. Hay una serie de factores estéticos que se usan para valorarla, pero hay variaciones grandes en resistencia a la flexión. Por ello, separo la madera más rígida para usarla en los instrumentos más acústicos. Todo el mundo asocia madera rizada con guitarras de calidad, pero el precio sube exponencialmente con la cantidad de rizo. Un problema adicional, y no pequeño, es doblar los aros, pues el rizo complica muchísimo este proceso. Hace tiempo ideé una máquina y llegué a hacer un prototipo que funcionaba, pero no tengo tiempo de seguir ese camino, así que ahora mismo doblo los aros a la manera tradicional, sin artilugios raros.

Antes de hacer un instrumento, la madera, ya seca al aire, debe pasar un tiempo en el lugar donde va a estar una vez construido. Si tienes la madera en el exterior, su grado de humedad va a ser en general muy alto, a menos que vivas en medio del desierto. En gran medida esto es independiente de si la madera es reciente o muy antigua. El problema viene al construir la guitarra con madera aclimatada a la humedad exterior y después, una vez hecha, pasarla al ambiente muy seco que hay dentro de la mayoría de las casas. La madera se contraerá, y las consecuencias pueden ser desastrosas. Yo guardo la madera dentro de casa un mínimo de dos años antes de trabajar con ella.



Las tapas arqueadas no necesitan varetajes complicados, pero las varetas deben estar muy bien adaptadas a las superficies interiores.

> La elección de la madera para un determinado proyecto es fundamental.

Mástiles

Suelen ser de **arce**, aunque también uso otras maderas. Siempre los lamino. Cuando se hace bien, eso da mayor estabilidad. En ocasiones uso **caoba** y otras maderas en esas laminaciones. Lo primordial para mí es la estabilidad. La rigidez es importante, pero en un segundo plano, incluso en estas guitarras que se encuerdan con calibres muy gruesos. Todos los instrumentos tienen alma, la varilla metálica que va dentro del mástil. Es completamente necesaria cuando se usan cuerdas de mucha tensión. Yo uso el tipo ajustable más tradicional. En ocasiones he reforzado el mástil con piezas de **aluminio** y, más recientemente, con **fibra de carbono**,

ARCHTOP JAZZ GUITAR

Las guitarras archtop son un artículo minoritario y raro, como lo es el tipo de música, el jazz, que se suele tocar con ellas. En esta parte del mercado tan pequeña sobrevive un guitarrero, Fernando Alonso Jaén a quien encontramos en Horcajo de Santiago un pequeño pueblo de Cuenca.

Acústica

pero no lo considero necesario.

Diapasones

Con ellos tengo una actitud peculiar. Antes estaba siempre mirando los diapasones del grado más alto, para coger sólo los completamente negros y cuanto menos porosos mejor. Ahora voy directamente a la pila de diapasones de segunda, porque el ébano tan negro me parece plástico. Prefiero el aspecto a madera mil veces, aunque entiendo que alguno de mis clientes me pida ébano muy negro; en este caso, yo asumo el coste adicional. Teñir los diapasones es algo que hacen las fábricas grandes, incluso abiertamente; yo no lo entiendo. Las palas siempre tienen la parte frontal de madera, generalmente **ébano**. Es una parte interesante de la guitarra,

> Se usan las maderas típicas en la construcción de violonchelos, arce, pícea y ébano

porque la vista se va rápidamente a ella. El ébano muy negro queda soso, y bajo el acabado es indistinguible de la fibra que usan las fábricas grandes. Por eso uso ébano menos negro y también maderas claras, que son fantásticas. Pongo especial cuidado en los **trastes**. Esto es fundamental. Una guitarra a partir de cierto precio nunca debería ser incómoda. Tampoco me parece correcto seguir usando trastes de metal blando habiendo mejores opciones en el mercado. En mi caso, desde hace un tiempo sólo uso **Gold EVO**, que es una aleación sin níquel, muy dura, lo que alarga la vida de los

En las guitarras con cajas pequeñas los colores pueden no ser tan clásicos.

> El mundo de la guitarra ha sufrido una burbuja. Durante unos años los precios subieron más allá de lo racional. La situación actual ha puesto esto en su sitio, y ahora se puede competir con cualquiera.

GUITARRA CON SARGENTOS

Encolado del remate del tacón

trastes considerablemente. Además tiene un color dorado que me gusta mucho.

Accesorios

Son una parte fundamental de la guitarra. **El cordal** es una pieza que me da mucho trabajo. He llegado a diseños muy fiables tanto de la bisagra que une el cordal a la caja como de otras partes, pero son complicados de hacer y deben instalarse muy ajustados a cada guitarra concreta. Siempre he envidiado los cordales que usan las grandes fábricas, de metal, listos para instalar, y con una tierra sencilla de conectar. Los **puentes** y **silletas** los tallo yo mismo. Las silletas van compensadas a la manera tradicional en las archtops (lineal, no escalonada), pero las he hecho también con compensaciones más complejas. Cuando el guita-rrista exige un ajuste fino, no queda otro remedio que ir a tipos ajustables. No hay que ir a una silleta tipo *tune-o-matic* (que son compatibles con los pies de mis puentes) porque también ofrezco otras hechas por mí que combinan madera y hueso y son razonablemente ajustables. **Los golpeadores** son especialmente complicados de hacer cuando incluyen la pastilla flotante y los controles por debajo, pero disfruto mucho haciéndolos.

Los potenciómetros bajo el golpeador añaden un toque de sobriedad a los diseños

Futuro

El mundo de la guitarra ha sufrido una burbuja, algo que nos resulta familiar. Durante unos años los precios subieron más allá de lo racional, pero ahora todo parece más estable. La economía ha puesto esto en su sitio, y lejos de ser un problema se ha convertido en algo esperanzador, porque ahora se puede competir con cualquiera. Mi objetivo en este nuevo escenario es seguir haciendo guitarras archtop, y a su vez expandirme fuera de España. Quiero seguir manteniendo opciones de customización, pero no tan abiertas como ahora. En estos años he aprendido muchísimo de los guitarristas con quienes he trabajado, y eso me ha dado muchas herramientas para tomar decisiones con sentido en mis propios instrumentos. Ahora las bases están puestas y creo que ha llegado el momento de definir diseños más estables. □

Web: http://www.guitarrasjaen.com
Email: jaen@guitarrasjaen.com
Tlf: +34 - 969 327 530

Barna Guitars Custom DC Junior.
Cuerpo semisólido de fresno y tapa de arce flameado con mástil de cedro brasileño y diapasón de palorrosa indio. Acabado personalizado.

Barna Guitars

A principios de 2012, tras más de 6 años construyendo y reparando guitarras como aficionado y una vez terminados sus estudios de ingeniería, Alejandro Barna decidió dar un paso adelante y fundar Barna Guitars. Desde su taller se esfuerza día a día por crear instrumentos que permitan a músicos profesionales y aficionados dar rienda suelta a su pasión.

Intenciones

Sus premisas básicas son la atención al cliente y el cuidado de todos y cada uno de los detalles que conlleva el diseño y construcción de una guitarra o bajo. Partiendo de la selección de los materiales, donde la elección de la madera juega un papel fundamental a la hora de encontrar el sonido final deseado, hasta el

Alejandro Barna

último detalle de personalización, que otorga a cada instrumento un carácter único. Todo el proceso de construcción se realiza de forma totalmente artesanal, con herramientas manuales en su mayor parte, lo que, además de dotar a la guitarra o bajo ese carácter único, permite al cliente modificar y personalizar todos los detalles del instrumento a su gusto. De hecho, el cliente juega un papel fundamental en todos los procesos de creación de su instrumento, desde el diseño inicial, hasta el acabado final, pasando por todos los procesos intermedios. Todo ello es totalmente personalizable.

Maderas

La selección de maderas se realiza atendiendo a la sonoridad buscada en el instrumento, además del aspecto estético también importante, contando con proveedores tanto nacionales como internacionales y dando prioridad a la adquisición de madera certificada de fuentes sostenibles, con **certificaciones FSC** o **PEFC**. Emplea una gran variedad de maderas, como c**aoba hondureña y africana, cedro de Brasil, aliso rojo americano, fresno de los pantanos, arce duro, arce flameado, palorrosa indio, ébano**, y un largo etcétera. Toda ella es previamente seleccionada para lograr un grado de humedad y una estabilidad óptima para la construcción de un instrumento. Por otra parte la elección de los **herrajes** y **electrónica** se realiza de forma consensuada con el cliente, consiguiendo dotar al instrumento de las características deseadas, tanto en funcionalidad como en una transmisión óptima de la vibración de las cuerdas hacia el resto del instrumento. Además todas sus guitarras y bajos se equipan con pastillas **Barna Guitars Pickups**, diseñadas para cada cliente e instrumento de forma exclusiva, y bobinadas a mano en su propio taller.

> Sus premisas básicas son la atención al cliente y el cuidado de todos y cada uno de los detalles que conlleva el diseño y construcción de una guitarra o un bajo.

Barna Guitars fabrica por encargo guitarras y bajos eléctricos totalmente a medida basados en diseños clásicos, aunque aportándoles variaciones y mejoras que los hacen únicos. Además, actualmente se encuentra en pleno proceso de diseño y fabricación de los prototipos de lo que serán sus primeros modelos originales, que se presentarán en exclusiva en **Guitar Fair 2014**. En sus poco más de dos años de existencia son ya varias las bandas que cuentan con una Barna Guitars entre sus herramientas de trabajo.

Barna Amps & Trins

Del taller de Barna Guitars no sólo salen guitarras y bajos, sino que también salen amplificadores, bajo la denominación de Barna Amps. Se trata de amplificadores de válvulas basados en circuitos clásicos a los que les aporta su propio toque y que fabrica a mano, uno a uno, con los mejores componentes del mercado y cableados *"punto a punto"*. Al igual que sus guitarras y bajos, todos sus amplificadores son ampliamente personalizables, desde variaciones en el circuito al aspecto estético exterior, que tiene un papel fundamental en sus vistosos y poco comunes diseños.

Además de guitarras, bajos y amplificadores, Barna Guitars cuenta

Eléctrica

Una de las últimas guitarras salidas del taller de Barna Guitars. Fabricada en caoba de Honduras, arce flameado y ébano, con binding personalizado de abalone.

con una línea de pedales de efecto, denominados **Barna Tins**, que también fabrica uno a uno a mano en su taller, contando con los mejores componentes y que consiguen dar el toque final al tono que todo músico busca.

En Guitar Fair 2014 se podrán ver varias novedades en el stand de Barna Guitars. Presentarán por primera vez dos modelos exclusivos con varias configuraciones de maderas, herrajes y pastillas que atraerán muchas miradas, y además se podrán ver algunas de sus propias versiones de diseños clásicos. Se podrán probar también varios Barna Amps fabricados en exclusiva para el evento que permitirán sacarles todo el partido a los nuevos modelos de Barna Guitars. Además estarán a disposición de todos los visitantes de Guitar Fair 2014 varios efectos Barna Tins, que también serán fabricados en exclusiva para el evento, y que serán el complemento perfecto tanto de los amplificadores Barna Amps, como de las guitarras y bajos Barna Guitars. □

Barna Amps Custom P 50W. Acabado personalizado.

Barna Amps

Barna Amps Little Bug. Amplificador de 2W a válvulas con acabado custom.

BARNA GUITARS

Web: www.barnaguitars.es
E-mail: barna@barnaguitars.es
Teléfono: +34 - 647 490 233

CONNECTING DISCERNING PLAYERS
WITH MUSICAL INSTRUMENT ARTISANS
& THEIR WORK WORLDWIDE

LuthierBuilt.net

Feria Internacional de la Guitarra

2014
GUITAR FAIR

Fabricantes, marcas, luthiers y guitarreros de todo el mundo.

Guitarras, cordófonos y accesorios profesionales,
nuevos instrumentos y tecnología.

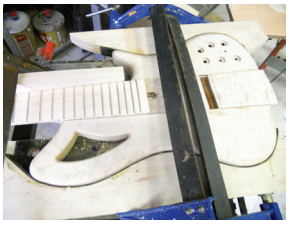
Más información:

www.guitarfair.net | info@guitarfair.net

Merlos Bass modelo Africano

Merlos Basses

Tras casi veinte años en taller José Merlos es conocido por ofrecer instrumentos de nivel para músicos de nivel.



Su primer contacto con la música fue en una rondalla a la edad de 9 años tocando la bandurria la cuál cambió a los 12 años por un bajo eléctrico. Desde entonces ha tocado en numerosas bandas, grupos y orquestas, y siempre buscando ese sonido que no lograba encontrar, a pesar de probar muchos bajos de distintas marcas y gamas. Es por ello que en el año 1996 decide fabricarse su propio bajo combinando su buena mano con la madera, conocimientos de electrónica y manejo del instrumento.

El inicio

Al ver los buenos resultados del *"experimento"*, decide embarcarse en el mundo de la luthiería. Es entonces cuando conoce a **Fernando Lima**, un prestigioso luthier conocido por sus violines, que lo inicia en el mundillo.

Instrumentos

Construye bajos de 4, 5 y 6 cuerdas, con trastes o fretless y guitarras de seis cuerdas, tanto para diestros como para zurdos. Trabaja varios estilos con los diseños como los modelos **Standard**, **RareBass**, **SingleCut** o **Supreme** para acercar sus instrumentos al mayor número de usuarios y buscar la versatilidad del instrumento.

Maderas

La madera más utilizada para los cuerpos es el **aliso** por la constante lucha en reducir el peso sin afectar al grosor del sonido, aunque también se usa **arce**, **caoba** y **bubinga**. En las **tapas** destaca el uso de maderas exóticas como **buckeye**, **camagón**, **cocobolo**, **arce flameado**, **imbuia**, **amaranto**, etc, y no tan exóticas como la **raíz de olivo** con resultados sorprendentes.

Para los **mástiles** se utiliza generalmente **arce**, y los **diapasones** suelen ser de **arce, palorrosa** o **ébano**.

Las **pastillas, previos** y **herrajes** son **Merlos** excepto los **clavijeros** que suelen ser **Gotho©** o derivados.

El **previo Merlos** es quizá el arma más potente de sus bajos por la pureza y la amplia gama de sonidos que ofrece. Con control de volumen, selector activo/pasivo, control de tono (pasivo), balance, control de agudos, medios y graves (activo), y corte de frecuencia para cada una de las tres bandas el bajista dispone de un instrumento altamente versátil.

No existe un *"catálogo"* de pastillas estándar. Cada una se bobina con características exclusivas para cada instrumento. Adaptando así el tono a los gustos del cliente.

Sonido

Cuerpo y definición. Aunque esto es lo que busca todo el mundo, muy pocos lo consiguen. Los bajos y guitarras Merlos están diseñados para conseguir esto sin romper las espaldas de los instrumentistas, por la combinación de maderas y un elaborado previo de tres bandas con ajuste de frecuencia individual y conmutador activo/pasivo. Además, con la combinación de diversos materiales en la fabricación de pastillas, **imanes de alnico** o **cerámicos** y **distintos tipos de hilo**.

Avances y mejoras

Equilibrio entre sonido y comodidad. ¿Cuantas veces hemos escuchado *"tiene cuerpo pero pesa mucho"* o *"suena grueso pero no define"* o *"no pesa pero no suena"*? Este ha sido el rompecabezas durante muchos años, pero día a día mejora en cada uno de sus modelos. Con el modelado de **pastillas Merlos** ha conseguido definir unos medios cálidos, un brillo suave y definir esa quinta cuerda que tantos dolores de cabeza da a los bajistas.

El sonido de los instrumentos Merlos, agrada por igual al instrumentista y al técnico de sonido por la facilidad

> Un día decidí fabricarme mi propio bajo buscando aquel sonido que no conseguía encontrar en otros fabricantes.

de integración en la mezcla. Sin descuidar la estética y el constante intento de innovar en cuanto a diseño y comodidad se refiere. Innovación y experimentación en todas las fases. El no estar atado a un catálogo permite una constante innovación (materiales, técnicas, ajustes, etc). La colaboración de los clientes ayuda a conseguir instrumentos más personales adaptados a cada necesidad y preferencia.

Merlos Basses & Guitars

www.merlosbassguitars.es
merlosbassguitars@gmail.com
+34 - 666 571181
Monóvar -Alicante (Spain)

Donde

Los instrumentos Merlos se pueden conseguir poniéndose en contacto con el propio Merlos o mediante **www.doctorbass.net**.

Referentes

Jerzy Drozd por sus impresionantes acabados y su personal estilo., y **José Ramos** por su creatividad y buen trabajo.

Vintage

El instrumento vintage que más me ha sorprendido a sido Schack sin ninguna duda, por sus grandes acabados y un buen sonido.

Hardware complemento

Todos los test de los bajos se realizan con un amplificador **Epifani©**, aunque también se han probado con **MarkBass©** manteniendo siempre un buen tono.

Mis guitarras responden bajo cualquier amplificador a válvulas de gama media/alta. Se testean con **Ribera©**, **Vox©**, **Fender©** y **Marshall©**.

GF14

En Guitar Fair presentaré un bajo modelo Supreme de 6 cuerdas de buckeye y una guitarra modelo Special de 6 cuerdas de raíz de olivo.

Feria Internacional de la Guitarra

2014

GUITAR FAIR

Fabricantes, marcas, luthiers y guitarreros de todo el mundo.

Guitarras, cordófonos y accesorios profesionales,
nuevos instrumentos y tecnología.

Más información:

www.guitarfair.net | info@guitarfair.net

Entrevista por Antonio Fernández Morell · Photos by Roberto Rierro, Rafael de Rivera y Gabriel Iborra

Jorge Salan

La magia en el rock habla español

> *Mi infancia estuvo rodeada de música, mis padres escuchaban clásicos como Pink Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits, y todo esto dejó en mi una gran pasión por la música.*

Foto: Miriam Blackbird

Nací en Madrid en el año 82 y en casa estuve rodeado de música. Mis padres escuchaban clásicos como **Pink Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits**. Todo esto dejó en mí una gran pasión por la música. Con 8 años encontré en un video club la película de blues Cruce De Caminos, donde al final hay un duelo de guitarras con **Steve Vai**. Ver esa escena me marcó tanto que al mes siguiente estaba dando clases de guitarra clásica y solfeo en el conservatorio. Estuve varios años con guitarra clásica y a los 12 conseguí una acústica electrificada que era muy difícil de tocar, con un ampli que apenas tenía distorsión. Ese año no hice otra cosa que sacarme de oído un montón de canciones del disco Blues Alive de **Gary Moore**. El hecho de buscarte la vida para hacer sonar una mala guitarra me hizo mejorar mucho. Con 14 años consigo una guitarra eléctrica y me apunto al **IMT** de Madrid, donde estudio 3 años y empiezo a descubrir a gente como **Joe Satriani, Pat Metheny, Scott Henderson**...y a estudiar un montón de estilos diferentes, armonía moderna, etc. Con 17 consigo una beca de la mayor

Foto: Roberto Rierro

universidad de música del mundo, **Berklee College of Music** de Boston, donde paso un año estudiando. A mi vuelta consigo mi primer contrato discográfico y comienzo la grabación de mi primer disco. Resumen de 10 años de mi vida en tan solo seis líneas (risas).

Qué supuso para ti ese primer disco Utopia Sea Of Clouds?

Verte a ti mismo en un estudio de grabación grabando tu propia música fue todo un shock. Aprendí mucho en ese disco, pero no tenía nada de experiencia y no tuve a la gente adecuada alrededor, la producción no fue buena. Pero a pesar de que no estoy contento con el resultado final de ese álbum, como casi el cien por cien de los artistas con su primer disco, creo que hay grandes canciones. Se que es un álbum que ha influido a muchos guitarristas más jóvenes. 12 años después de la salida de ese álbum, mucha gente me sigue pidiendo temas como **Driving Through The Tunnel** o **Running Free** en los conciertos.

Tienes alguna inspiración? Algún guitarrista que admires de sobremanera?

Me inspiro de todo lo que escucho, incluso sin saber tocar ninguna canción de un músico, puede ser una influencia para mi por solo escucharle. Me ha marcado mucho gente como **Bryan Adams, Queen, Bon**

Foto: Rafael de Rivera

Profesional

Jovi, Led Zeppelin, Extreme...Mis influencias principales en cuanto a guitarra son **Gary Moore** y **Steve Vai**. He estudiado cosas muy diferentes. Me he transcrito solos de **Pat Metheny, George Benson**. A día de hoy sigo cogiendo el **Real Book** y sigo practicando acordes, arpegios, improvisaciones...Nunca seré un guitarrista de Jazz, mi estilo está entre el rock y el blues, pero disfruto estudiando todo este tipo de material y me aporta mucho como instrumentista. No tengo problemas en tocar e improvisar sobre temas como *All the things you are* y cosas así, pero lo mío es enchufarme a un ampli, poner la distor, subir el volumen y tocar un riff de **Ac/Dc.** En mi discografía puedes encontrar discos de **Carlos Núñez** a **Motorhead** o desde **Sepultura** a **Ray Charles** o **Beethoven**. Disfruto de muchos tipos de música.

En un mundo tan complicado como es el de la música, cuál crees que es tu aportación en este mundo? Qué tiene de diferente Jorge?

Lo que he aportado lo debería decir otra gente. Creo que tengo todo por delante a pesar de llevar en esto bastante tiempo. Solo tengo 31 años y tengo mucho que ofrecer de ahora en adelante. Quiero crecer como músico y artista. Si que es posible que el hecho de decir tiro con mi propia música y mi proyecto adelante y lucharlo, ha dado fuerzas a otros músicos que siguen mi carrera. Empecé en esto con toda la ilusión y ganas del mundo, he trabajado mucho, y años después te estoy escribiendo esta entrevista en medio de una gira europea. He tocado con muchos de los grandes músicos de rock del mundo y algunos que ya son leyenda como Miguel Ríos o Bob Daisley (Gary Moore, Ozzy...). En mayo y Junio sigo tocando por Europa con Jeff Scott Soto (Yngwie Malmsteen, Journey) y haremos los más grandes festivales europeos compartiendo cartel con bandas como Slayer, Black Sabbath o Alter Bridge. Estoy más de 4 meses al año trabajando fuera de España con artistas de primer nivel en el mundo del Rock, incluso, en muchos conciertos haciendo doblete, tocando también con mi banda y a mucha gente le cuesta hacer eco de estas noticias. Nadie es profeta en su tierra. De todos modos me siento afortunado de vivir de la música, y no solo esto, si no de vivir tocando la música que me gusta, mi propia música y con artistas a los que admiro.

> Solo tengo 31 años y tengo mucho que ofrecer de ahora en adelante. Quiero crecer como músico y artista.

Cuando compras una guitarra, Qué es lo primero que buscas? Qué tipo de sonido es el considerado "ideal" para Jorge Salán?

Para esto aprendí muchísimo y sigo aprendiendo de mi gran amigo y el que considero mejor Luthier de España, **Juan Brieva**. Lo primero que hago es tocar la guitarra sin enchufar, escuchar como suena la resonancia, la madera. Esto es muy importante, si una guitarra no te suena bien sin enchufar, probablemente no sea lo que buscas cuando la enchufas. Incluso dos guitarras de la misma marca y modelo pueden sonar totalmente distintas. Siempre busco un sonido con mucho cuerpo y mucho tono, no me gustan las

Foto: Gabriel Iborra

Foto: Roberto Fierro

cosas agudas y finitas. Hay mucha gente que cambia las pastillas mil veces y ese tipo de cosas...Para mi lo que realmente da el sonido es la madera, las pastillas es algo así como la sal que echas a una ensalada, si no tienes unos buenos alimentos, puede arreglarte algo, pero no será una ensalada muy buena.

Cuentame con qué guitarras,amplis y pedales tocas ahora mismo? Y qué tienen de especial para ti?

Disfruto tocando muchos tipos diferentes de guitarras: **Mayones, Gibson, Telecaster**...Dependiendo de lo que vaya a tocar elijo unas u otras. Soy alguien a quien le encanta tocar con Delay. Y en solos casi siempre le doy un punto de overdrive con un **Tubescreamer Ts9**.

Te gusta la música clásica? Piensas que puede ser un estilo que haya influido en ti?

Si, por supuesto. Me he transcrito varias obras de música clásica. Disfruto escuchando los genios de siempre, pero también me encantan cosas más "modernas" como **Prokofiev** o **Stravinski**. Es curioso cuando ves la grandísima película de **Milos Forman**, *Amadeus*, sobre la vida de **Mozart**. Esa escena en la que llega su mecenas y le dice a Mozart que tiene que quitar notas de una de sus nuevas obras porque eso no se comprende y la gente no lo va a entender. Ves al gran Mozart intentando defender su arte delante de alguien que quería estropearle su gran obra. La gente que fue por delante de su tiempo ha pasado unos cuantos calvarios. Lo mismo que músicos como **Charlie Parker**. En la película de **Clint Eastwood**, *Bird*, cuando un amigo suyo le dijo algo como: primero te hundirán y cuando acaben contigo y te mueras, dirán lo grande que eres. Siempre me ha parecido tan patético ese pensamiento tan miserable... Pero sigue pasando en la actualidad. ¿Cuanta gente sabe valorar realmente el talento en su esplendor? Hoy en día todo el mundo dice de **Mozart** , **Charlie Parker** o **Van Gogh** que son genios. ¿Sabríamos valorar el talento de nuestro vecino si es un genio? A los chavales en muchos colegios solo les enseñan la fecha de nacimiento de Mozart y a aprenderse de memoria los nombres de sus obras. No se qué forma de enseñar música es ésta. En definitiva, nunca he soportado mucho a los "culturetas". □

www.jorgesalan.com

GFM

Escultor

BIO

José Luis Gutiérrez Repullo (Málaga, 1956), conocido como Chico Repullo y familiar de Pablo Ruiz Picasso, es un escultor español figurativo y de estilo minimalista. Su obra está enraizada en lo más cotidiano y tiende hacia el minimalismo.

Flamenquita. Combinación de rizos y caracoles integrados entre sus concatenadas curvas que evocan la danza de una *"bailaora"* de flamenco.

José Luis Gutiérrez Repullo · Artista contemporáneo

CHICO REPULLO

Guitarras que suenan en silencio

El dinamismo y la reinvindicación de la belleza de lo simple son dos de sus características más destacadas

Artista contemporáneo, autodidacta desde temprana edad y emparentado con la familia Picasso, encuentra su desarrollo como artista en la madurez. Etapa en la que da a conocer su primera colección pública: **Sinergia Tubular** en 2008. La buena acogida de esta obra se refleja en su recorrido por reconocidas galerías y salas no sólo del ámbito malagueño sino incluso fuera de España. Concretamente en Guadalajara (Méjico). Fruto de la colaboración con el pintor malagueño **Andrés Mérida**, desarrollaría una performance en directo fusionando ambas disciplinas, iniciativa replicada en la ciudad mejicana y también en **La Noche en Blanco** en Málaga.

Entre Acordes

Se trata de una muestra en la que través de 25 piezas recoge la gran variedad de estilos dentro de la familia de los cordófonos. Con esta obra, Repullo muestra la diversidad de formas y texturas en la que en numerosas ocasiones conjuga el vacío con la materia, una constante en su trayectoria como artista. Colección figurativa y monotemática, en la que la mayoría de las piezas se adscriben al minimalismo, apreciando, además, tendencias cubistas en algunas de sus piezas. □

Heavy Metal

El autor pone de manifiesto la radicalización de este estilo musical. Pieza cargada de aristas vivas que convergen en imagonarios puntos de fuga que delimitan su espacio.

Rayando El Sol

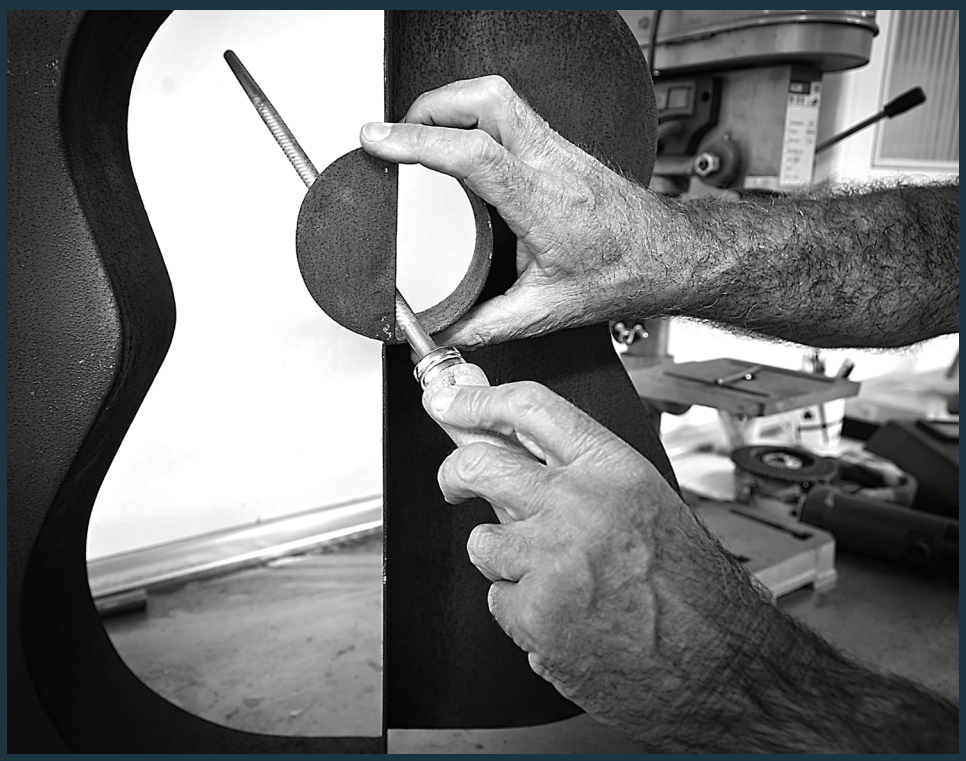
El acabado de la pieza hace que el cuerpo de la misma forme una encrucijada de reflejos como consecuencia del ángulo de incidencia de la luz. Referencia al grupo Maná.

Blowing In The Wind

El autor integra la pieza en el espacio de un solo trazo mediante un diseño minimalista que le confiere un aspecto muy libiano., Una calra referencia al cantautor Bob Dylan.

Touch Me

El contraste entre el brillo del acero pulido y la rugosa textura que envuelve la pieza invitan al espectador a acariciarla,



Entre Acordes

Estamos ante una muestra escultorica donde el autor a querido poner en valor este instrumento universal en todas sus facetas.

La obra ofrece una gran diversidad de formas y texturas en las que en numerosas ocasiones conjuga el vacio con la materia, siendo esta combinación una constante en el trabajo del artista.

En ocasiones recurre a la naturaleza para conseguir una determinada textura, como puede ser el proceso de oxidación de determinadas piezas, pero una de las principales características de su obra es la exquisita precisión en los acabados, en los que no deja nada al azar.

La música suele acompañar al artista cuando trabaja, es por ello que en numerosas ocasiones recurre a míticos temas musicales para dar título a sus obras. □

Retorcida

Con el sinuoso recorrido del único trazo metálico de esta obra el autor a querido hacer una reflexión sobre los perversos vericuetos de aquellas mentes que buscan cubrir sus propias carencias más alla de la cordura.

GFM

Escultor

Del Salón En El Ángulo Oscuro

Parece como si el autor hubiera querido "*reinventar*" uno de los instrumentos cordófonos más típicos de la Edad Media imprimiendo a la pieza un acentuado diseño vanguardista. Para dar título a esta obra, el artista recurre a la fuerza de la poesía romántica española del Siglo XIX, inspirándose en uno de sus principales iconos: **Becquer**.

Rock Star

De nuevo el Rock está presente en esta colección con una pieza de evidente aspecto astral, y rendir merecido tributo a los artistas que brillan con luz propia en el firmamento del panorama musical.

Ecléctrica

Pieza que engloba los distintos estilos, formas, texturas y materiales que conviven con un concepto integrador sobre un elemento común: la guitarra.

Entre Dos Aguas

Con esta obra el autor a querido rendir un homenaje al gran artista **Paco de Lucía** titulando esta obra como una de sus más famosas composiciones.

Country Sound

El Banjo es uno de los instrumentos más peculiares dentro de la familia de las guitarras. Su particular sonido nos transporta al lejano oeste americano. Tributo a toda una filosofía de vida asociada a esta joven y poderosa nación.

GFM

NOTICIAS BREVES

El Musico Loco

Nueva distribución en exclusiva para España de la mano de **Als Music Factory.** Pedales El Musico Loco, fabricados artesanalmente con la mejor tecnología, entregando tonos increibles.

Perri Custom Guitars

Auténticas obras maestras "Custom" con todo el tono genuino americano, de la mano de uno de los guitarristas con más recorrido, Nick Perri. Su experiencia y su calidad como guitarrista le hacen llevar sus instrumentos a niveles difíciles de encontrar. Sonido americano desde Los Angeles.

MPF Amps

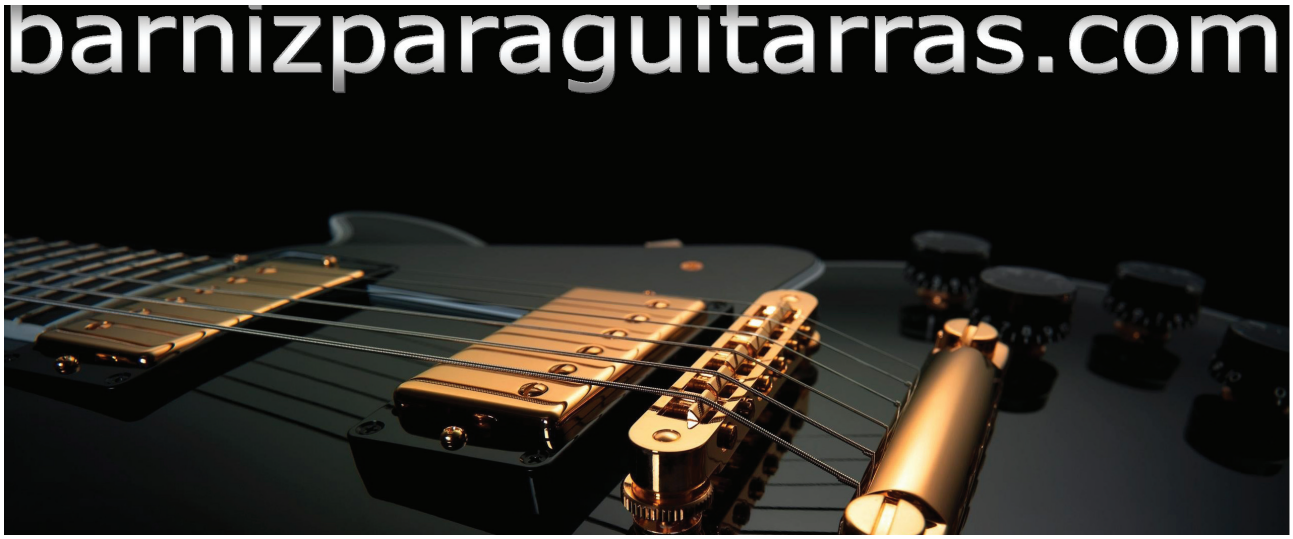
Artesanía española trabajando con los mejores componentes disponibles para así ofrecer unos resultados de altísima calidad. Amplificadores "Boutique" hechos 100% a mano para satisfacer a los músicos más exigentes.

Short news

Pedro Sierra, estreno

El guitarrista y compositor Pedro Sierra estrena junto a La Tobala su espectáculo flamenco "Entre Enaguas". El guitarristas sevillano ha sido el productor, compositor y además participa como guitarrista en dicho trabajo.

Festival de Guitarra - Petrer

En su XVII edición el festival José Tomás Villa de Petrer sigue apostando por la alta calidad, programando Masterclass y conciertos con algunos de los más reputados maestros de la guitarra. Una cita imprescindible que seguiremos con gran interés.

BarnizesParaGuitarras.com

Tienda on-line que nace para ofrecer una solución técnica y profesional para el pintado de instrumentos musicales, especialmente las guitarras. Buscando siempre el mejor proceso, la inquietud por el acabado perfecto, junto con la pasión por el instrumento y una larga experiencia en la fabricación, investigación y desarrollo de barnices para madera en múltiples sectores.

GFM

El Rincón Sonoro

Jason Becker

Perpetual Burn

Reportaje by Antonio Fernández Morell

Hola de nuevo! Durante los próximos tres números voy a analizar los tres discos instrumentales de guitarra eléctrica (Hard Rock / Metal) que más han inspirado (opinión personal). Empiezo con el disco **Perpetual Burn** del grandioso Jason Becker.

Jason Becker es un guitarrista nacido en Richmond (California) en 1969. Empezó a tocar la guitarra con la temprana edad de 5 años ya que tenía familiares guitarristas. Decían que llegaba a practicar unas 10 horas diarías, esto le permitió, entre otras cosas, hacer gira junto a su amigo Marty Friedman (Megadeth, etc) por Japón y Estados Unidos con apenas 16 años, algo realmente increíble. Desgraciadamente en 1990, girando con David Lee Roth (Van Halen) y con tan solo 21 años, se le diagnosticó esclerosis lateral (ELA) y su sueño terminó. En apenas 3 años perdió la movilidad de todo el cuerpo. Aún vive a día de hoy.

El Rincón Sonoro

En opinión personal Jason hubiese sido el guitarrista heavy más grande de todos los tiempos, pero la mala suerte de esa enfermedad limitó demasiado su carrera.

El disco que vamos a analizar es una obra de arte, un auténtico manual de cómo tocar una guitarra eléctrica. Acordes imposibles, arpegios preciosos, y un gusto musical impresionante.

Perpetual Burn

Perpetual Burn fue editado en 1988 (Becker tan solo tenía 19 años) y consta de 8 temas.

Las dos primeras canciones **Altitude**s y **Perpetual Burn** son un alarde de velocidad, sentimiento y armonía. Impresionantes.

Mabel's Fatal Fable es el siguiente corte. ¿Quién dice que la guitarra no es capaz de llorar? Pues sólo hay que escuchar este tema. La guitarra *"grita"* literalmente.

La cuarta canción, **Air**, te traslada a un ambiente mágico. Arpegios y mucha lucidez en las partes donde toca con la guitarra en limpio.

Temple of the Absurd y **Eleven Blue Egyptians** son claras referencias a lo que Jason hacía en **Cacophony** junto a **Marty Friedman**. Es más, **Marty** toca en estos dos cortes. Maravillosas de principio a fin y elevadas a un nivel técnico por parte de los dos guitarristas que se escapa casi de lo humano.

Dweller In The Cellar es una canción un tanto rara. No tiene un orden demasiado definido y, aunque tiene unos solos increíbles que bien recuerdan a su ídolo Malmsteen, es difícil de analizar musicalmente. Virtuosismo a raudales.

Opus Pocus cierra este Perpetual Burn. Un tema de despedida que a mí me apasiona. Te engancha desde que empieza. Obligatoria escucha si te gusta la guitarra eléctrica.

En resumén diré que no parece un disco grabado por un humano, y menos de 19 años de edad, por su complejidad. En algunos momentos llega al límite de lo que se puede hacer con una guitarra eléctrica. Descomunal. □

Nuevas Guitaras

PRUDENCIO SAEZ

Bandurria modelo 130B, con aros y fondo de sapelly, diapasón en ábano, toda maciza, mángo de cedro, puente de palosanto, clavijero en níquel, tapa de abeto y acabado con boca ovalada

ASIER DE BENITO

Guitarra italiana de 6 órdenes, basada en originales de Stradivari. Aros, fondo y mástil de arce rizado, tapa de abeto europeo, diapasón de ébano. Roseta de arce y pergamino con cenefa de hueso y ébano.
Foto: Rafael Pérez.

BARRETT GUITARS

Guitarra Flamenca de Concierto, cipres español en aros y fondo, y Roseta de diseño, sonido con graves profundos y con el equilibrio del clásico.
Solo con los mejores materiales.

Chavela Vargas

"Hay que llenar el planeta de violines y guitarras en lugar de tanta metralla."

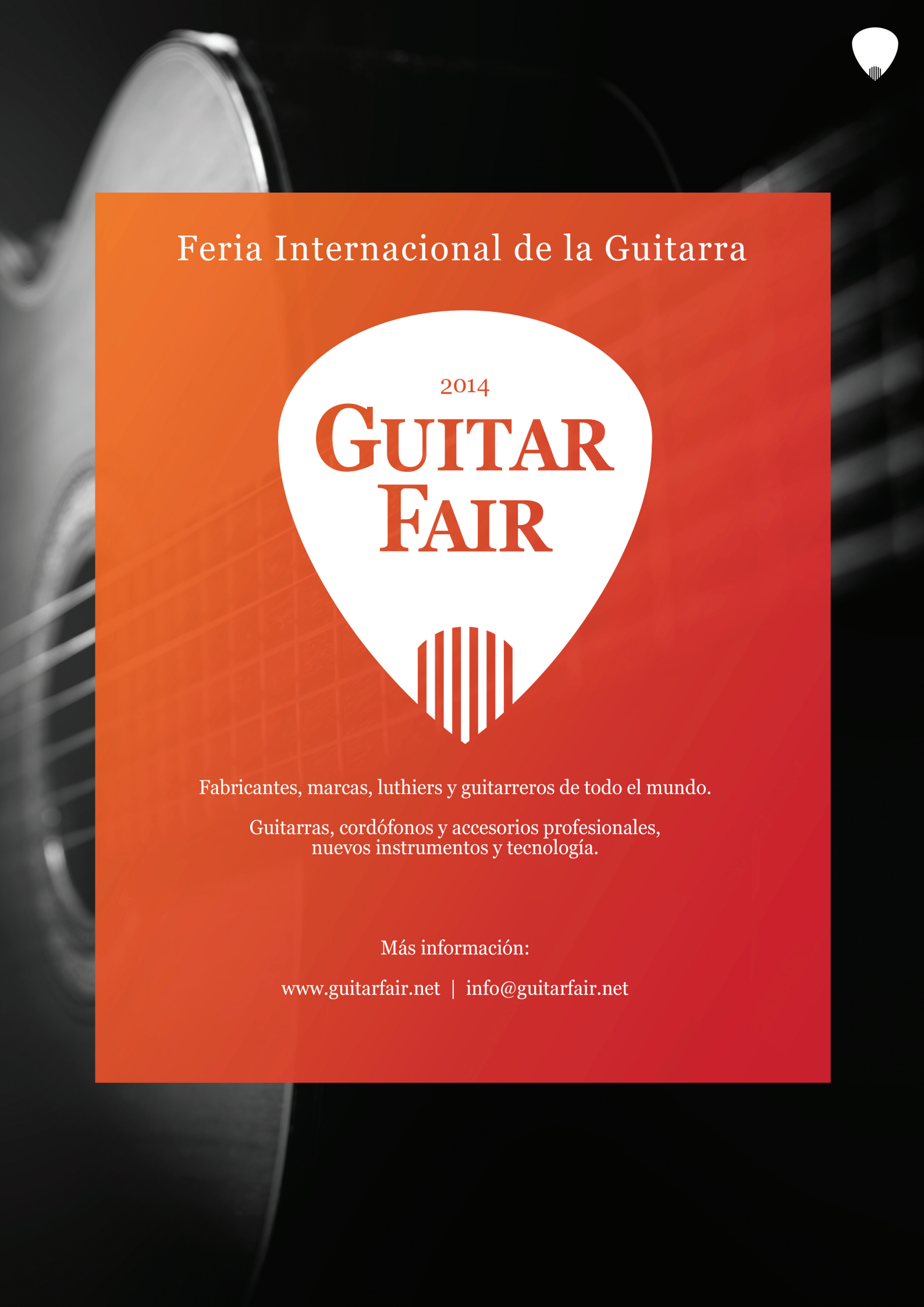
JAEN GUITARS

Guitarra archtop del modelo Astoria (17 pulgadas), con pastilla ES150N de CC Pickups.

PERRY INK

Gypsy custom guitar, diseño original de la compañía. cuerpo y golpeador de madera de fresno, mástil de arce, diapasón de palo rosa, clavijero *inversa* y pastillas Seymour Duncan.

BACCE GUITARS

Bajo de 5 cuerdas modelo **Bacce Occ5 Class Custom** de 34" con 24 trastes, pastillas Delano, previo Aguilar OBP3 y hardware Schaller. Marcadores frontales y laterales retroiluminados por leds y fibra óptica.

Feria Internacional de la Guitarra

2014

GUITAR FAIR

Fabricantes, marcas, luthiers y guitarreros de todo el mundo.

Guitarras, cordófonos y accesorios profesionales,
nuevos instrumentos y tecnología.

Más información:

www.guitarfair.net | info@guitarfair.net